

La Música y la Danza en el Barroca

Unidad 4

Índice de la Presentación

La Música y Danza Barroca

Un arte basado en los contrastes

I. La Época del Barroco

II. Las Claves del Arte Barroco

Renacimiento versus Barroco

III. La Música Barroca (Introducción)

III.1. Características de la Música Barroca

III.2. La Música vocal profana

III.3. La Música vocal religiosa

III.4. La Música Instrumental

III.5. Los Estilos Nacionales y los Compositores.

IV. La Danza en el Barroco

I. La Época del Barroco

Dominio de las Monarquías absolutas y autoritarias y sustitución del dominio Español por el dominio de Francia en Europa

Cultura religiosa contrarreformista y Guerras de Religión entre Protestantes y católicos.

Mantenimiento del Antiguo Régimen y de la Sociedad Estamental aunque con una burguesía cada vez más ambiciosa.

Economía mercantilista basada en el comercio y en las Colonias de las Metrópolis Europeas.

Impulso del Racionalismo y de la Ciencia.

Dominio de las Monarquías absolutas y autoritarias y sustitución del dominio Español por el dominio de Francia en Europa

Jardines del Palacio de Versailles y
Galería de los Espejos

Políticamente esta época está dominada por los gobiernos absolutos y autoritarios de los Reyes. Son los soberanos y los dueños de todo el poder del estado (Ejército, legislación, jurisdicción, ...). Los Reyes están legitimados ante el pueblo por el derecho divino. El modelo de Reyes absolutos esta en la Francia de los Grandes Borbones como Luis XIV – El Rey Sol-, y Luis XV. Sólo en algunos países se empieza a cuestionar su poder y en Inglaterra comienza a tener importancia el Parlamentarismo.

“El estado soy yo”...

*“Todo para el
pueblo pero sin el
pueblo”*

Luis XIV

Cultura religiosa Contrarreformista y Guerras de Religión entre Protestantes y católicos.

La Rendición de Breda de Velázquez.

Sencillez decorativa de una Iglesia Calvinista Húngara.

La Europa Moderna posterior a la Reforma se enfrenta en cruentas guerras religiosas en las que distintos grupos sociales se encuadran en bandos nobiliarios con opuestas pretensiones políticas, dinásticas y alianzas exteriores. La Iglesia Católica afianza sus credos a través de la cultura Contrarreformista que desarrolla el nuevo estilo Barroco en el Arte Religioso Católico. La Eucaristía es ensalzada así como la figura de la Inmaculada. Las Iglesias se convierten en auténticos decorados teatrales en los que la fe y la creencia es una experiencia palpable y atractiva para los fieles.

Monumentalidad en la Plaza de San Pedro de Roma y en un Baldaquino profusamente decorado.

Sagrario Monumental del Corpus Christide Toledo

Mantenimiento del Antiguo Régimen y de la Sociedad Estamental aunque con una burguesía cada vez más ambiciosa.

El Antiguo Régimen se definiría como una institución socioeconómica que arranca en la Edad Media y que finaliza con las Revoluciones liberales del XIX que se inician con la Revolución Francesa de 1789. Se basa en:

- Una economía que evoluciona del feudalismo al capitalismo.
- La oposición entre los estamentos privilegiados y la burguesía, de riqueza creciente, pero que no puede acceder al papel de clase dominante que ocupan los Nobles.
- Un sistema político de Monarquía absoluta o autoritaria.
- Una sociedad eminentemente urbana y de masas.

Imágenes de burgueses y parodia de la Sociedad del Antiguo Régimen

Niño Mendigo de Murillo

Burgueses protestantes retratados por Rembrandt

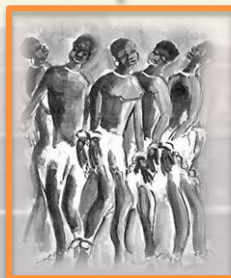

Economía mercantilista basada en el comercio y en las Colonias de las Metrópolis Europeas.

El comercio se convierte en una actividad fundamental entre Europa y otros lugares del mundo. El mercantilismo se basa en la importancia de los metales preciosos y la acumulación de riqueza por parte de los estados nacionales lo que hará que entren en lucha por una hegemonía económica y marítima ya que el mar es la vía fundamental de comunicación en esta época.

Buena parte de la riqueza traída desde América se invertirá en una demostración del poder a través del arte. Los esclavos negros para trabajar en las colonias llenan las sentinas de los barcos que vuelven a las colonias para comerciar.

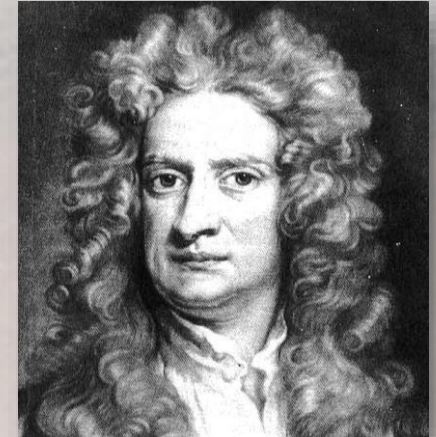
Uno de los puertos más importantes del comercio de ultramar: Sevilla.

Impulso del Racionalismo y de la Ciencia.

Los Siglos XVII y XVIII están sazonados de conflictos y enfrentamientos en los que las ideas religiosas se utilizan como arma arrojadiza. Frente a estos planteamientos iluministas se irá consolidando en el mundo del pensamiento la ***Era de la Razón.***

La Ilustración – era de la razón-, se materializará en doctrinas filosóficas como la de *Newton*, un matemático y físico brillante. Las ideas de Newton, que combinaban su habilidad de fusionar las hipótesis con las observaciones físicas verificables.

Sir Isaac Newton

Las ideas de leyes uniformes para los fenómenos naturales se reflejaron en una mayor sistematización de una variedad de estudios.

Fue la era de la deducción de las verdades básicas del mundo. En esta época la verdad era una noción poderosa, que contenía las nociones básicas sobre la fuente de la legitimidad de las cosas.

Frente a la razón, el arte planteará un primer contraste: La Pasión.

Descartes: Padre de la Filosofía Moderna.

II. Claves del Arte Barroco

Aunque existen dudas al respecto se dice que el nombre de “Barroco” procede del vocablo portugués similar que define una perla de forma irregular

“El Éxtasis de Santa Teresa”
de G.L. Bernini

“El Baldaquino
de la Basílica de San Pedro” de
G.L. Bernini

Columna Salomónica

Vista de La
Plaza de San
Marcos de
Venecia de
Canaletto

•Arte **sensitivo y sentimental** en el que triunfa la pasión.

•Gusto por la **realidad cotidiana** y búsqueda del arte en lo sencillo (**naturalismo**).

•Dominio de lo **aparatoso y monumental**.

•Arte **teatral**, basado en lo **engañoso y escenográfico**.

•Dominio de la **curva** sobre la recta como expresión del movimiento -inestabilidad.

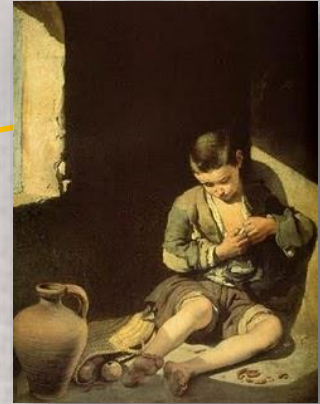
•Dominio de lo **pictórico y colorista** sobre lo lineal y el dibujo.

•Arte de la **Iglesia, de la Corte y de la Ciudad**.

•Dominio del **efectismo y de los contrastes** en el arte (Ej.,...)

•Estilo dominado por los adornos en el que lo accesorio a veces se convierte en fundamental.

“Niño
mendigo”
de B.E.
Murillo

Escenografía teatral Barroca

“El Rapto de las Hijas
de Leucipo” de P.P.
Rubens

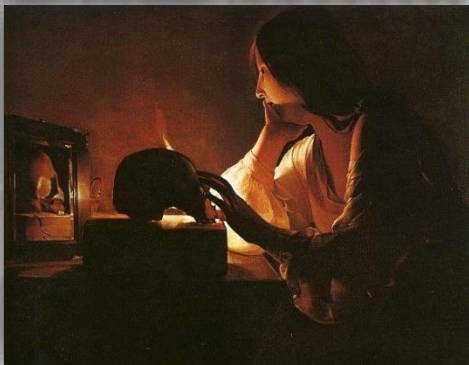

“Judith y
Holofernes”
de
Caravaggio

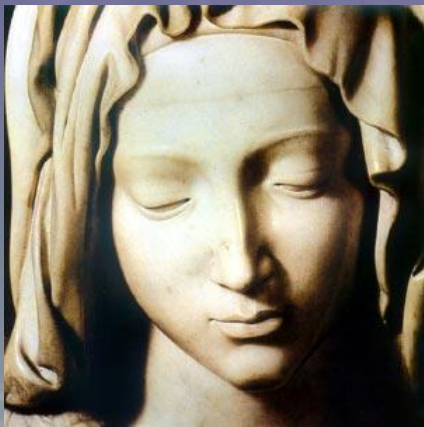
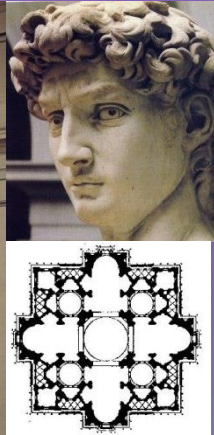
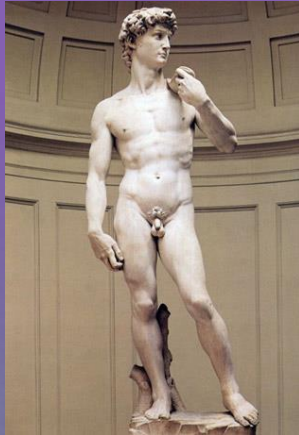
Relaciona cada concepto con la imagen o imágenes en las que lo veas presente:

- Arte **sensitivo y sentimental** en el que triunfa la pasión.
- Gusto por la **realidad cotidiana** y búsqueda del arte en lo sencillo (**naturalismo**).
- Dominio de lo **aparatoso y monumental**.
- Arte **teatral**, basado en lo **engañoso y escenográfico**.
- Dominio de la **curva** sobre la recta como expresión del movimiento-inestabilidad.
- Dominio de lo **pictórico y colorista** sobre lo lineal y el dibujo.
- Arte de la **Iglesia, de la Corte y de la Ciudad**.
- Dominio del **efectismo y de los contrastes** en el arte (Ej.,...).
- Estilo **dominado por los adornos** en el que lo accesorio se convierte a veces en lo fundamental.

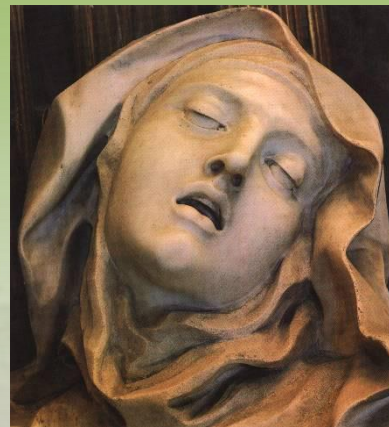
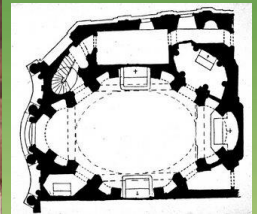
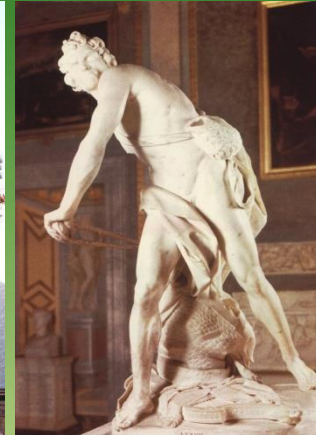
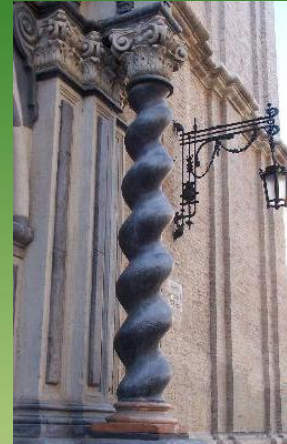

Renacimiento *versus* Barroco

Renacimiento

Barroco

III. La Música Barroca

Introducción

El término Barroco se empleará aplicado a la música de forma tardía, a principios del S.XX.

Cronológicamente este periodo va desde 1600 (Fecha del primer “Dramma in música” en Florencia) hasta 1750 (Fecha de fallecimiento de Johan Sebastian Bach).

Estamos ante una de las épocas musicales más importantes en la que destacarán figuras fundamentales de la Historia de la Música.

A pesar de ser un estilo internacional con rasgos comunes a toda Europa y América, se podrán definir estilos nacionales con características propias.

III.1. Características generales de la Música Barroca

I. Es un estilo que nace en Italia pero con difusión en toda Europa y América

La originalidad del Barroco se fundamenta en Italia pero muy pronto se extenderá por toda Europa y sus colonias. Dentro de los centros de la música Barroca destacaremos Francia, los Estados Alemanes, España e Inglaterra.

II. La música sigue dependiendo de los mecenas tradicionales.

La Iglesia, los Reyes, la Nobleza y algunos burgueses refinados serán los principales promotores de las obras musicales que se encargarán en esta época. El músico es cada vez más un especialista de su arte frente a la globalidad del artista del Renacimiento.

III. Se afianza en la música el uso del Sistema Tonal

De los modos que habían dominado la música desde la época griega y se habían afianzado a partir del Gregoriano se pasa en esta época al uso de las tonalidades que sigue utilizándose hoy como estructura armónica fundamental en la música

IV. En la música se buscan los contrastes al igual que en otros artes.

Mediante los contrastes la música se enriquece y se hace más atractiva al oyente. El contraste hace ganar en expresividad a la música aunque pueda traer consigo desequilibrio o inestabilidad. Forma parte del efectismo del arte de la época. Existen de varios tipos:

- Contrastes de intensidad.** Se producen sin gradación sino de manera inmediata (Ej. Piano-forte).
- Contrastes de tonalidad.** (Entre tonos próximos, de Mayor a menor,...)
- Contrastes cromáticos.** Entre distintos instrumentos y familias dentro de la variedad existente en la orquesta.
- Contrastes de dinámica.** Se van alternando tempos lentos y rápidos en los movimientos o partes que componen las obras.
- Contrastes entre un solista y la orquesta.** Puede tratarse de un instrumento o una voz, o un grupo de instrumentos.

Estos contrastes últimos consolidan en la época el Estilo Concertato que está presente en toda la música barroca en general y en particular en algunas formas compositivas como la sonata, la suite y el concierto.

El sistema tonal

- Modo mayor y menor: según el lugar que ocupen los semitonos dentro de la escala diatónica, será modalidad Mayor o menor.
- Modo Mayor: se obtiene cuando hay un semitono 3º- 4º grado y 7º-8º.

Do Mayor

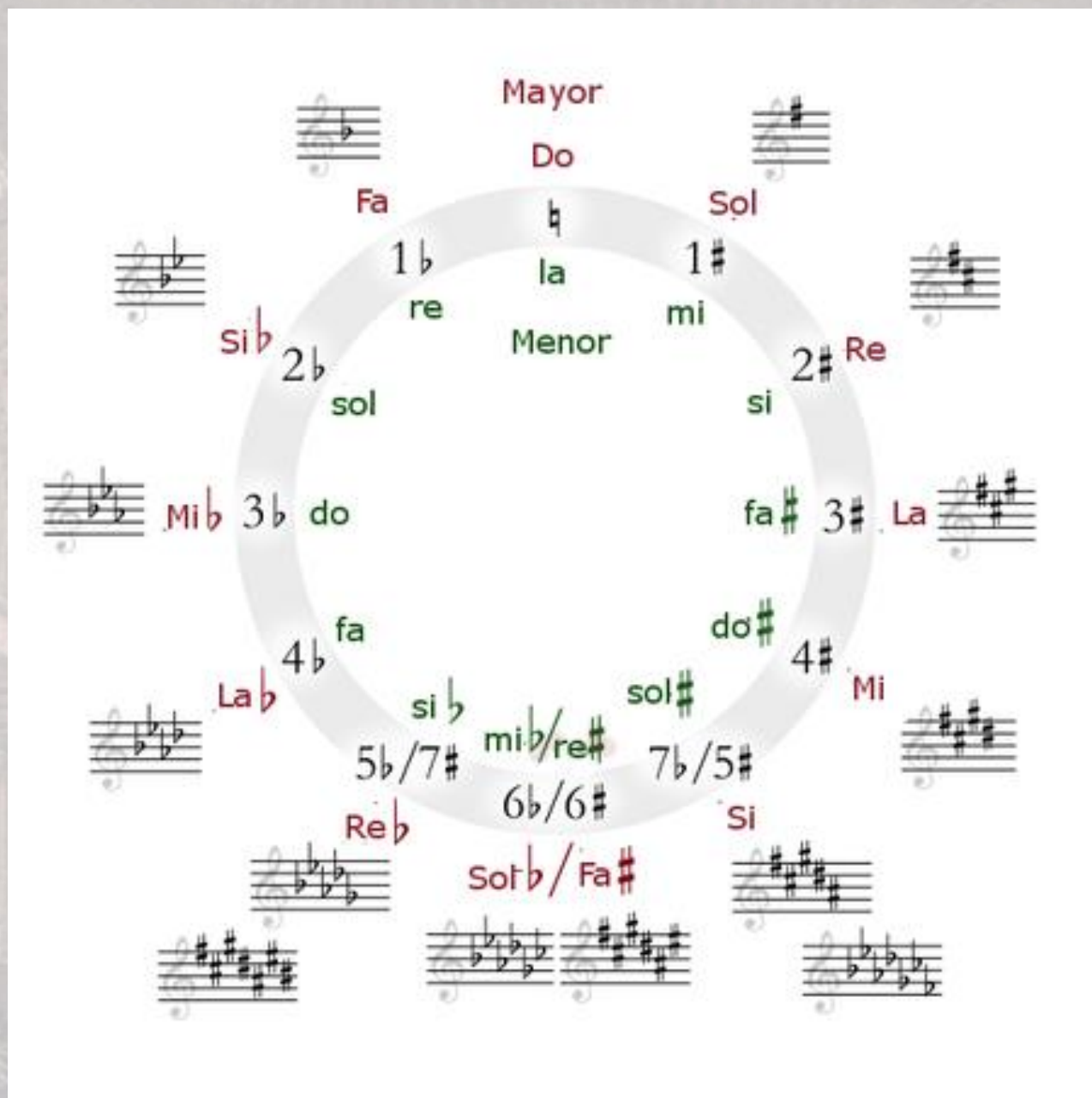

- Modo menor: se obtiene cuando hay un semitono del 2º-3º grado.

La menor

- Tonalidades “modelo” Mayor y menor: son las que en la serie diatónica presentan una posición natural en cuanto a tonos y semitonos (teclas blancas del piano). Son Do Mayor y la menor.

V. Algunas composiciones destacan por su esplendor, amplitud y grandiosidad.

Óperas, Pasiones, Oratorios, Suites,...son formas compositivas en las que se vuelca el gusto por lo espectacular del Barroco. En estas obras se despliegan todo tipo de recursos como decorados, presencia de orquestas y coros, variedad de voces solistas, ...A veces sirven para demostrar el poder de los mecenas.

Esta espectacularidad es posible gracias al desarrollo técnico.

VI. Es característico de esta música la presencia habitual del bajo continuo.

Armonías y ritmos ejecutados por un acompañamiento ininterrumpido en registro grave que generalmente no sobresale en las piezas barrocas. No obstante el B.C. es la base y el motor de la música.

Puede ser ejecutado por un instrumento melódico de registro grave o de tecla (Es muy habitual el clavicémbalo) o bien por un grupo de instrumentos (cuerda frotada-violonchelo-clave,...)

La interpretación del bajo continuo solía quedar fundamentalmente para el director que a veces era también el compositor lo que permitía además del control de la orquesta un margen importante para la improvisación y los ornamentos.

VII. La música se guía por la “Teoría de los Afectos”.

La teoría de los "affetti" o afectos humanos, que nace en Florencia, dice que la música puede transmitir sentimientos y afectar al alma del oyente, a modo de catarsis o de estímulo, con afectos de alegría, quietud o tristeza.

VIII. Se caracteriza por un ritmo mecánico o continuo.

Al igual que en otros artes, el movimiento es un elemento básico del Estilo Barroco. En este sentido se utiliza una pulsación regular y muy marcada a través de los compases, cuyo uso se generaliza. Estos ritmos rápidos se reflejan especialmente en los movimientos rápidos de la música instrumental.

III.2. La Música Vocal Profana

Introducción

Existe una **continuidad con la música del Renacimiento y su carácter humanista** (“Teoría de los afectos”-Base pitagórica).

La “**camerata Florentina**” con Bardi y Corso

Se produce un **claro dominio del texto sobre la música** lo que dará lugar al **triunfo de la monodía acompañada** y la **homofonía**, ésta última ya había comenzado a dar frutos importantes en los Madrigales y en las primeras Óperas.

La **ópera experimenta un gran desarrollo** animada por el favor del gran público que llena los Teatros (1637 –Primer Teatro de Ópera en Venecia). Este género se convierte en un fenómeno popular y el espectáculo fundamental.

Partitura para una monodía acompañada;
un aria de Haendel.
Observe el acompañamiento del Bajo continuo interpretado por el piano.

Ombra mai fu
from Serse

G.F. Händel (1685-1759)

Mezzo-soprano

Recitativo

Fron - di te - ne - re e bel - le del mio
Clad in ver - dure green thy branch-es As once

Piano

3

pla - ta - no - ma - to, per voi ri - splen - deil fa - to;
more, friend, I greet thee, my fate now thou shalt read me.

6

f deciso *p* *mf*

tuo - ni, lam - pi e pro - cel - le non vol-trag-gi-no mai la ca - ra pa - ce, né
Thun-der, light-ning, brood-ing tem-pest, come not here to dis-turb thy peace-ful sha-dows. The

p

© 1999-2008 Virtual Sheet Music, Inc.

Formas compositivas vocales

La ópera

Por su espectacularidad, su carácter humanista y por la unión de diferentes elementos (música, teatro, danza, arquitectura, pintura,...) las condiciones idóneas para su desarrollo en el Barroco.

En la ópera se producen cambios importantes a varios niveles:

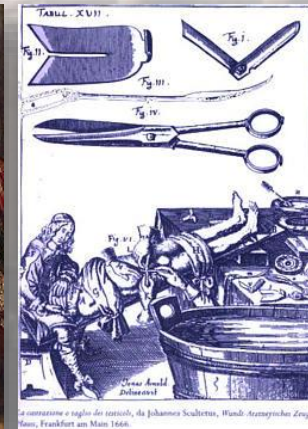
- Temático** (Los temas históricos van sustituyendo a los mitológicos).
- Estructural** (Las óperas se van estructurando en partes claramente definidas: Obertura, arias, recitativos, coros, interludios).
- Ornamental** (Se van incorporando otros elementos cómicos – Ópera bufa- , se van enriqueciendo las aportaciones corales y las escenografías se hacen cambiantes y espectaculares).

Las partes de las óperas se establecen con claridad en este periodo: **obertura, arias, recitativos, coros e Interludios (...)**

Los Castrati fueron los verdaderos divos como interpretes de las óperas. Su voz con tesitura de mujer en un cuerpo de varón procedía de haber sido sometido a una operación de castración en la que se les conservaba su tesitura de voz infantil aunque con la potencia de un adulto.

Los reyes se disputaban su presencia en los teatros de cada corte y esto hizo que alguno de ellos adquirieran prestigio, fama y riqueza llegando a marcar su estilo en las obras de algunos compositores. Algunos destacados fueron Farinelli y Senesino.

La Ópera: el origen

La ópera es un género musical profano que va a surgir en Italia a comienzos de siglo XVII. Es una síntesis de poesía, música y danza.

La primera ópera de la que tenemos noticia es “Dafne”, de Jacobo Peri, estrenada en 1597, pero esta obra no se conserva en su totalidad, ya que algunos fragmentos se han perdido.

Pero será en 1607 cuando C. Monteverdi cree “**Orfeo**”, que se confirmará como la primera gran ópera debido a que va a cumplir con todos los requisitos tanto técnicos como estructurales de la ópera que se desarrollará en años posteriores. Esta obra, será tomada como referencia por todos los compositores que le sucederán. Además, el propio Monteverdi, creará otras óperas que alcanzarán una gran fama como “La coronación de Popea” y “El retorno de Ulises”

PARTES DE LA ÓPERA

Obertura

Es la parte inicial de una ópera. Es instrumental. Normalmente es breve y sirve como introducción al espectáculo. La música comienza con el telón cerrado, que se abre en el transcurso de la obertura para que los espectadores tengan su toma de contacto con el escenario.

Arias

Son las partes más importantes más vistosas de la ópera. Realizadas por solistas; ahora la acción se para y el cantante expresa sus sentimientos por medio del lucimiento de su voz. Es el máximo exponente de la monodia acompañada.

Recitativos

Son partes cantadas por solistas en las que se desarrolla la acción. Para que esto sea posible se debe realizar con un texto casi declamado y sin adornos. Existen dos tipos de recitativo: Secco (acompañamiento sólo de bajo continuo) o accompagnato (con acompañamiento de orquesta)

Coros

Son fragmentos en los que canta un numeroso grupo de personajes.

Interludios

Partes instrumentales que se intercalan entre todos los fragmentos anteriores. También se denominaron “ritornelos”.

TIPOS DE ÓPERA

Ópera Seria

Está basada en argumentos mitológicos y heroicos. Es el primer tipo de ópera que va a existir y será el preferido por la aristocracia debido a su refinamiento. Es muy compleja debido a sus argumentos y a su gran despliegue técnico. A este tipo pertenece la primera ópera: “Orfeo”

Ópera Buffa

Es posterior a la seria. Los argumentos son cotidianos y fáciles de entender. El despliegue de medios de este género no es demasiado grande, se convertirá en la ópera preferida del pueblo, ya que además de ser más asequible económicamente y más fácil de entender para todo tipo de personas, era bastante típico que el argumento fuese una crítica social hacia las clases poderosas. La primera ópera de este tipo fue escrita por el autor italiano llamado G. B. Pergolesi, titulada “La Serva Padrona” en 1733

La Zarzuela

Es un género escénico español en el que se alternan partes cantadas y partes habladas. Nació en el siglo XVII y debe su nombre al Palacio de la Zarzuela, residencia real de recreo donde se representaban obras teatrales breves con música y danza.

- La voz está menos trabajada técnicamente que en la ópera
- Obras de teatro de carácter cómico, con tendencia a lo burlesco, en uno o varios actos, en castellano.
- Alternan escenas habladas con las escenas cantadas.
- Dirigida al público cortesano y practicada en torno a los palacios reales. El pueblo llano acudía a los teatros de comedia.
- Temática amorosa, idealizada y pastoril, con personajes que se mueven impulsados por el amor, los celos, la envidia, la venganza...
- Incorpora elementos populares como canciones, bailes y danzas, lo rústico y lo pastoril, con un lenguaje común y sencillo.
- Abundan los dúos entre los personajes principales.
- Autores principales son Juan Hidalgo (1600-1685), Antonio Literes (1673-1747) y Sebastián Durón (1660-1716), que recurren a textos de grandes dramaturgos.
- La primera obra que lleva la denominación de zarzuela es “El laurel de Apolo” con texto de Calderón.

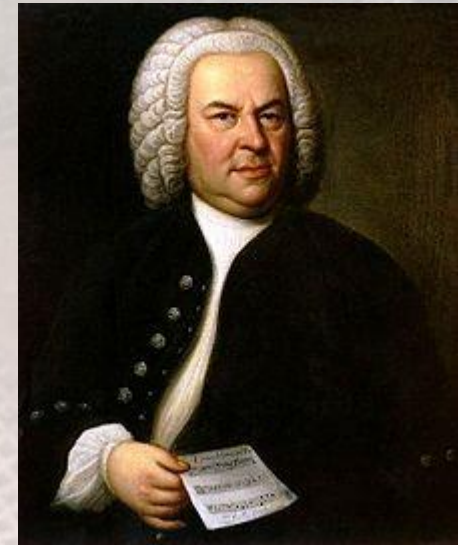
III.3. La Música Vocal Religiosa

La música religiosa, aunque ha perdido su gran hegemonía, sigue teniendo un gran peso en el Barroco. Tanto la iglesia protestante como la católica aprovecharán las innovaciones que se dan en la música profana para crear nuevas formas.

Una de las técnicas que más se desarrollará dentro de esta música será el ***“policoralismo”***. Esta técnica surge en la Iglesia de San Marcos (Venecia), cuyo espacio arquitectónico permitió la colocación de dos coros contrapuestos.

La Iglesia protestante sigue manteniendo el coral como forma representativa, y la católica continua cultivando motetes y misas. Sobre estos géneros se aplicarán las novedades de la música profana.

Hay tres géneros nuevos: Cantata, Oratorio y Pasión

III.3. La Música Vocal Religiosa

El oratorio

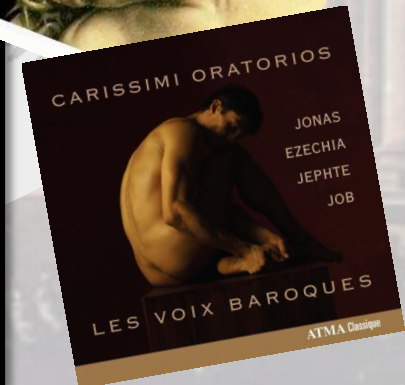
Evoluciona del motete y del drama musical. Aunque tiene un origen católico, sus mejores frutos los obtendrá en el ámbito Protestante. Se trata de un drama musical cuyo argumento religioso procede de textos Bíblicos.

Los personajes que cantan interpretan su papel sin decorados, vestuario ni puesta en escena.

Sus partes son similares a las óperas (arias, coros, recitativos, obertura,...)

La Pasión

Es un drama litúrgico o un oratorio sobre la Pasión de Cristo. Puede usar el latín (Ámbito Católico) o una lengua nacional (Protestante). Al igual que el oratorio en su interpretación se necesitan solistas vocales, coro y orquesta. Al igual que el oratorio surgió como un intento de la Iglesia de adaptar a sus usos religiosos el lenguaje de la ópera que tanto éxito tenía.

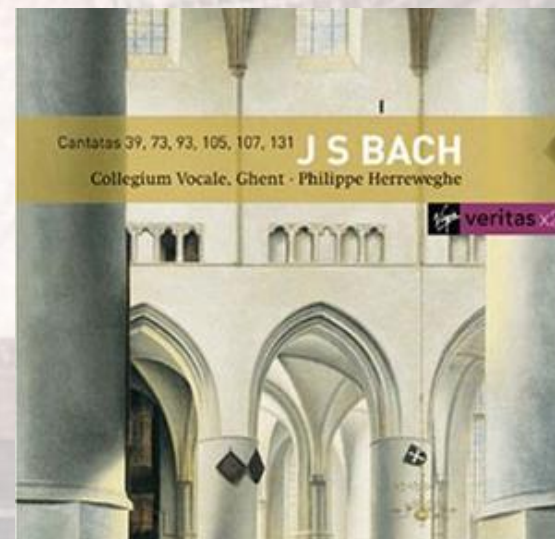
La cantata

El término canta significa etimológicamente “música para cantar” y surge en contraposición a la sonata (música para sonar).

Nace dentro de la música vocal profana, destinado a ser interpretado en los salones de la aristocracia, sin embargo, fueron los músicos de la iglesia protestante los que lo convirtieron en una forma de música religiosa, cambiando el texto, que ahora se basará en fragmentos del Evangelio, salmos y otras formas religiosos

Es una composición para una o varias voces con acompañamiento instrumental, sobre textos sacros o profanos (menos habitual en este último caso). Suele estar formada por arias, recitativos y coros.

Entre los compositores más destacados podemos nombrar a J.S.Bach y su cantata 147 “Jesús la alegría de los hombres”

LOS CASTRATTI

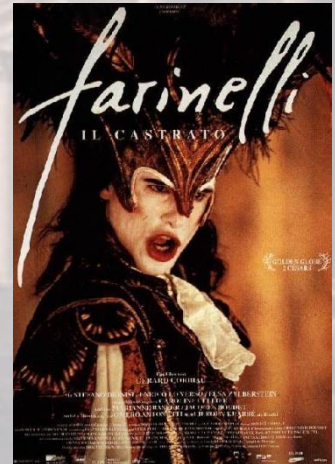
El siglo XVIII fue la era del cantante castrato y el tiempo en el que desarrolló su mayor actividad. Durante varios siglos se recurrió a la castración masculina para que el cantante pudiera conservar la voz clara y aguda (blanca) en su edad adulta. Esta práctica tiene su origen en la Edad Media, debido a que a las mujeres les estaba prohibido cantar en la iglesias. En el siglo XVI el papa Pablo IV prohibió las voces femeninas en la catedral de San Pedro y con ello comenzó la hegemonía de los castrati.

Algunas características de estos cantantes, en el periodo barroco, son las siguientes:

- No se dedicaban sólo a la música religiosa, como en su origen, sino que cantaban óperas y todo tipo de música profana.
- Los castrati ganaban sumas fabulosas. Eran muy famosos y su sueldo hoy lo podríamos equiparar con lo que cobra un famoso, por ejemplo un futbolista de élite.
- Trabajaban mucho la técnica de la respiración, por lo que algunos podían aguantar hasta un minuto manteniendo una misma nota y sin respirar.

Era frecuente que la gente, al oírlos rompiera a llorar o se desmayara de la emoción.

- El más famoso de todos fue Farinelli, que trabajó en la corte del rey español Felipe V, al que dicen que curó de su melancolía cantándole todas las noches, durante 10 años, las mismas cuatro canciones.

III.4. La Música Instrumental

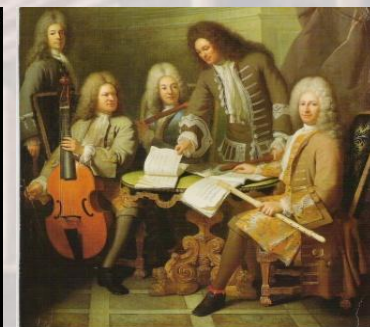
Introducción

El Barroco es la Época en la que la música instrumental adquiere plena independencia respecto a la música vocal.

En su desarrollo resulta fundamental el papel de los instrumentos de cuerda y arco (*violines, violas, contrabajos,...*) así como los de tecla (*clavicémbalo, clavecín, órgano,...*)

Con el Barroco la música instrumental adquiere su madurez. Su desarrollo viene producido por la **necesidad de adornar los acompañamientos vocales** y como respuesta a un gusto cada vez más extendido por la música instrumental. Además asistimos en esta época a un **desarrollo de la elaboración de instrumentos** llegando a conseguir cotas de perfección en este campo que no han sido igualadas hasta la fecha (*En Cremona destacan las familias Straudivarius, Guarneri, Amati,...*)

En los instrumentos las composiciones siguen el camino iniciado por las variaciones, el estilo fugado y los aires de danza.

Los famosos luthiers del Barroco construyeron instrumentos, especialmente de cuerda frotada, cuya sonoridad –aún hoy- es algo debatido y misterioso.

La orquesta era un conjunto variable de instrumentos cuya selección dependía de la cantidad de músicos disponibles en un determinado momento y lugar. No obstante, puede hablarse de un instrumental más o menos fijo en las obras orquestales de Bach y de sus contemporáneos: dos flautas traveseras, dos oboes, uno o dos fagots, dos cuernos de caza, dos trompetas, timbales, cuerdas (violines primeros y segundos; violas) y continuo: violoncelo, contrabajo e instrumento de teclado (órgano o clave), con la participación del fagot.

INSTRUMENTOS DEL BARROCO: CUERDA

Clavicémbalo, laúd, viola d'amore, viola da gamba, violín, viola, violoncello, contrabajo.

INSTRUMENTOS DEL BARROCO: VIENTO

Clarín, cornetta, trompeta, trompa o corno, corno da caccia, corno inglés, traverso, flauta dulce, oboe, oboe d'amore, oboe da caccia, fagot, trombón, órgano

INSTRUMENTOS DEL BARROCO: PERCUSIÓN

Tambor, timbales, platillos, pandereta, etc.

a. Formas Instrumentales Menores

Preludio

Pieza de carácter introductivo pero sin forma determinada. Es común que se asocie como inicio de otras formas más complejas. Se utilizan distintos instrumentos en su interpretación.

Tocata

Pieza instrumental en la que varios instrumentos tocan juntos. Tiene también un carácter de obertura. Suelen estar asociadas a instrumentos de Tecla. Destacan las de J.S. Bach.

Fuga

Hace referencia a polifonía instrumental basada en las variaciones. Algunas de estas obras se han convertido en piezas de gran complejidad en la interpretación. Su estructura se divide en distintas partes. También son muy importantes las de J.S. Bach para instrumentos de tecla.

Sonata

Existió desde el siglo XVII con dos variedades (De “chiesa”-iglesia o de cámara). La influencia de las distintas danzas la irá conformando en cuatro movimientos alternando rápidos y lentos creando un contraste de ritmo. En su interpretación intervienen generalmente varios instrumentos.

b. Formas Instrumentales Mayores

Concerto grosso

Del latín “*concertare*” (*oponerse, combatir,...*). En esta forma se suele producir un contraste entre los “*concertinos*” y el “*tutti*”. Los primeros destacan por su virtuosismo y brillantez. En el concierto suele haber una parte que se repite –“*ritornello*”- que viene a ser una especie de estribillo. En el concierto movimientos rápidos (*ritornello, movimiento mecánico*) y lentos.

Concerto solista

A diferencia del Concerto grosso en el que hay un pequeño grupo de solistas, en este concierto hay un solo instrumento (*violin, flauta, oboe, clavecín, trompeta,...*) que se opone a toda la orquesta. En esta forma es en la que mejor se aprecia el *estilo concertato* que tanto caracteriza los contrastes utilizados en la música barroca.

La Suite

Es una sucesión de danzas de origen Renacentista procedentes de distintos orígenes que se van alternando entre rápidas y lentas, de compás ternario o binario.

Algunas de estas danzas son la alemanda (ritmo moderado binario de cuatro tiempos), polonesa (rápida de compás ternario), zarabanda, courante, giga, paspié,... Es una obra para orquesta.

LOS LUTHIERS. AMATI Y STRADIVARIUS

La pequeña ciudad de Cremona ha pasado a la historia por haber dado a conocer a los mejores constructores de violines del mundo. Todo comenzó cuando un personaje llamado **Andrea Amati** fundó un taller en el que siguieron trabajando sus descendientes. El mítico Antonio Stradivarius trabajó en ese taller, hasta que, una vez aprendido el oficio, fundó su propio negocio en la misma ciudad.

Con **Stradivarius**, el arte de fabricar violines llega a su máximo esplendor. Escogía con esmero madera de arce, abeto y ébano; tallando, ahuecando y dando forma a las aproximadamente setenta piezas de las que constaba cada instrumento. Luego las ajustaba, las pegaba y les aplicaba un barniz rojizo. El resultado era una obra de arte cuya sonoridad aún no ha sido superada. Hoy en día, la fabricación de los Stradivarius sigue siendo un secreto, del que se conocen algunos datos:

Se piensa que el secreto de su sonoridad residía en su barniz. No se ha conseguido la forma exacta de su composición, ya que se ha llegado a la conclusión de que puede tener unas diez capas de barniz compuesto por varios pigmentos. En esta operación los luthiers invertían varios meses.

La mejor madera para la construcción de violines es la de abetos del Tirol, situados entre 1200 y 1500 metros de altitud y expuestos al oeste. Esta madera necesitaba cinco años de secado.

De todos los instrumentos que fabricó Stradivarius (unos 1100) hoy en día sólo se conservan la mitad. Los últimos los construyó cuando tenía más de 90 años.

III.5. Los Estilos nacionales y los compositores

Música Barroca en Italia

Se considera a Claudio Monteverdi como uno de los pioneros del Barroco en Europa. A su muerte la música italiana entra en un breve periodo de decadencia producida por la falta de creatividad de los continuadores de su estilo.

En una segunda etapa del Barroco la expresividad, creatividad, originalidad y el impulso de la ópera hacen surgir nuevas e importantes figuras en este conjunto de Estados previos a la unificación de la Italia del Siglo XIX.

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Nacido en **Cremona**, estudia música en la escuela de la catedral de su ciudad natal.

El brillante uso del ritmo como medio de expresar los sentimientos y su fino sentido para acoplar texto y música serán dos constantes en su producción.

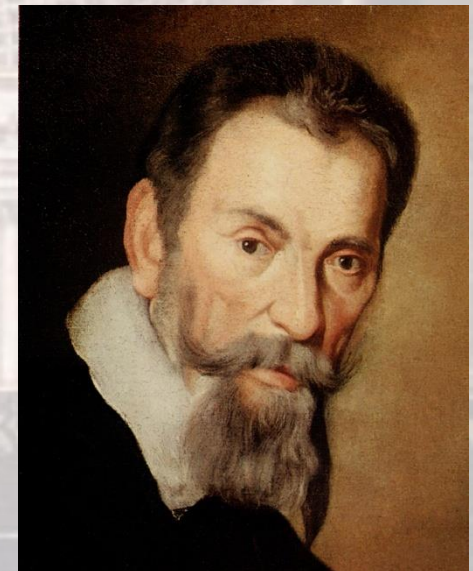
Sus primeras obras son religiosas y madrigales.

En **1591** trabaja para el **Duque de Mantua** como Maestro de Capilla. En esta etapa nos dejará su primeras grandes óperas "**Orfeo**" y "**Ariadna**". En estas operas se da un avance muy importante con respecto al "**dramma in música**" de Florencia.

Tras la muerte del Duque se instala en **Venecia** en **1613**, Ciudad que lo acogerá hasta su muerte como Maestro de Capilla de **La Basílica de San Marcos**.

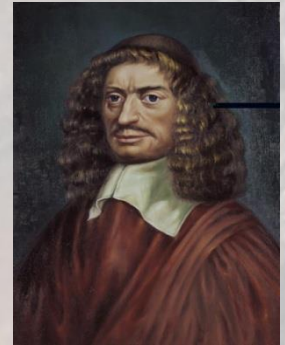
Maestro en el arte de expresar los sentimientos a través de la música , especialmente la música vocal y sobre todo la ópera. La historia lo ha situado entre los más grandes compositores vocales de la música occidental.

Su vida encuentra su fin en **Venecia, 1643**, un año después de la primera representación de **L 'Incoronazione di Poppea**.

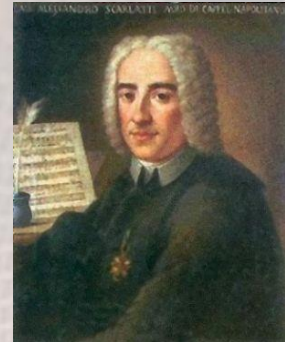
Giacomo Carissimi (1605-1674)

Es una de las **figuras principales del Oratorio Barroco Católico en latín** de los que compondrá más de quince. Estas obras se convertirán en verdaderas catequesis basadas en las Historias del Antiguo y el Nuevo Testamento. En sus obras se marcan con claridad las intervenciones de los coros en contraste con los solistas. *Carissimi* es un **gran musicalizador de la palabra**.

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Es otro **gran Maestro de la música vocal en todas sus vertientes**. En sus obras, especialmente en sus óperas, potencia los siguientes elementos: **mayor papel de la orquesta y distintos estilos de arias**. Su lista de obras es inmensa y prácticamente desconocida para el gran público, incluyendo más de cien óperas italianas, ochocientas cantatas, madrigales, treinta y ocho oratorios (*de los que sólo veinte se conservan*), más de cien motetes y cantatas, una pasión y doce misas. En los géneros de la música instrumental compuso también sinfonías, concerti, sonate y piezas para distintos instrumentos solos.

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Uno de los pináculos del Barroco, de la música occidental y de la música universal, su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto el más importante de su época.

Es un innovador respecto a las posibilidades expresivas de los instrumentos y las formas comp.

Era apodado ***Il prete rosso*** ("el cura rojo") por ser sacerdote y pelirrojo.

Su estilo le convierte en un músico que **combina la tradición y la modernidad más revolucionaria**. Su obra **une la fantasía a la genialidad**.

Nace en **Venecia** y estudia inicialmente violín llegando a trabajar en la *Capilla de San Marcos*.

Su trabajo se asocia fundamentalmente con el *Ospedale della Pietà* de Venecia donde trabajó como Maestro de Conciertos.

Compuso más de 500 conciertos (más de 200 para violín), 40 óperas (*Llegó a ser productor de óperas*) piezas religiosas –oratorios, cantatas-, ...

Es especialmente **conocido a nivel popular por ser el autor de la serie de conciertos para violín**.

Estas obras forman parte del ciclo ***Il cimento dell'armonia e dell'inventione, sus famosas Cuatro***

Estaciones. Su música influirá posteriormente en los conciertos de *Händel* y *Bach*.

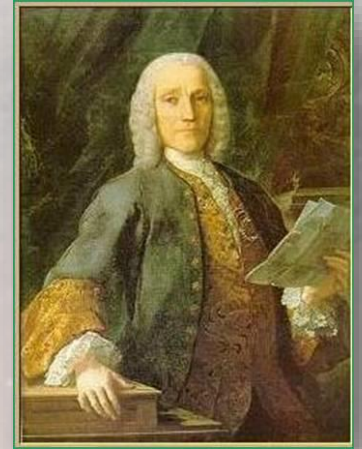

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Doménico, hijo de *Alessandro*, llegó a ser **el más grande clavecinista de su tiempo**. Su figura y su obra representan la **genialidad y la innovación**. Nace en **Nápoles** pero se forma en Venecia. Estuvo en contacto con grandes músicos del momento (*contemporáneo y amigo de Händel*). Su vida y obra está vinculada a distintos puntos geográficos en los que trabajó: **Roma** (Capilla Vaticana), **Ingllaterra**, **Portugal y España** (En estos dos últimos países al servicio de su familia Real).

Su obra presenta **gran variedad en estilos** ya que compuso 20 óperas, música religiosa (cantatas, misas, himnos, ...). Destaca en este último grupo de obras un *Stabat Mater* a 10 voces y órgano de clara influencia Renacentista.

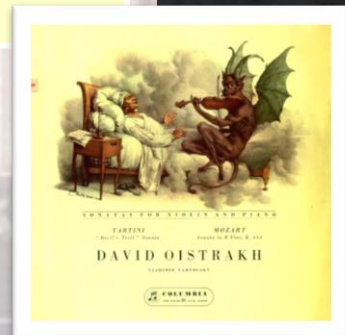
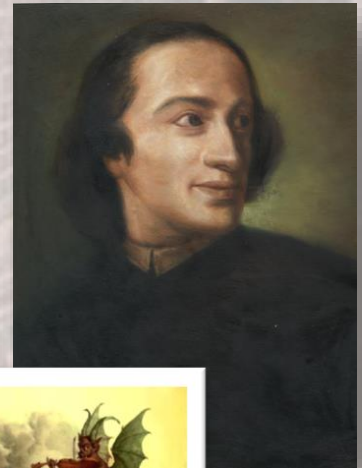
Sin duda sus obras más destacadas y en las que mejor se define su genio creador son sus ***Sonatas para Clavecín*** (Más de 500) . Estas obras de esquema bipartito son la mejor expresión de su genio puro y una obra Maestra de la Historia de la Música.

Giussepe Tartini (1629-1770)

Representa el virtuosismo en el violín a través del concierto solista. Este instrumento representa el estilo barroco tanto en sus posibilidades expresivas como en su propia forma. El violín le debe a *Tartini* algunas de sus características actuales como la amplitud del arco el engrosamiento de las cuerdas. Trabajó especialmente en la **Capilla de San Antonio de Padua**, posteriormente en **Praga** y de nuevo en *Italia*.

Sus obra se compone de **música especialmente instrumental** (134 conciertos, sonatas para violín y otros instrumentos, música sacra.. De todas sus obras destaca por su popularidad y dificultad interpretativa el famoso ***"Trino del diablo"***.

Música Barroca en Francia

El Barroco musical francés a diferencia del italiano se apoya en **la razón y la perfección formal frente a la expresividad y originalidad italiana**, por ello algunos historiadores han gustado de hablar más de un **“Clasicismo Francés”** más que de Barroco. **La música representa el orden de un estado y una sociedad totalmente organizada y ordenada en torno a la figura del Rey.**

Luis XIV es el monarca más representativo y Versalles se convertirá en el foco fundamental de importación de este estilo que se pondrá de moda en Europa – Francia marca la moda como país más poderoso-. El Rey tomará parte activa en esta actividad especialmente como bailarín. La música se pone al servicio del poder. En la música instrumental se gusta por la tradición con instrumentos como la **“viola de gamba”** potenciándose también instrumentos de viento (madera y metal) en los que los franceses se convertirán en auténticos maestros.

Jean Baptiste Lully (1632-1687)

Es el **principal exponente del estilo de Ópera Francesa** (como *simbiosis de la Ópera Italiana y la Opera-Ballet o Ballet de Cour puramente Francés*). Hay que decir que en Francia surge también el *Ballet clásico*.

Fue el **Músico oficial de Luis XIV**, llegando a ser su consejero y amigo personal. De su posición derivó su enorme influencia sobre la música en Francia y en toda Europa.

Su **Estilo operístico se caracteriza por su estructura peculiar, su carácter ligero y decorativo junto a su marcado aire cortesano** (*Típico clasicismo francés*).

Algunas de sus operas más significativas son **“Las Fiestas de Amor y Baco”, Acis y Galatea**. Tiene también *Ballets* y *Comedias Ballets* junto a algunas obras para clavecín.

François Couperin (1668-1733)

Nace en **París** en una familia de Músicos. Sus comienzos fueron inicialmente como **organista** llegando a trabajar muy pronto al servicio del Rey. A partir de este momento toda **su obra se realiza en Versalles donde también tendrá funciones de Maestro de Música.**

De toda su obra destacan sus **Suites para Clavecín**, recogidas en sus famosos **“Cuatro Libros para Clavecín”**, compuestas al servicio del Rey. En estas **222 composiciones** Couperin hace un verdadero retrato de la vida y los personajes de la Corte con un toque de melancolía que está siempre presente en su estilo y en su forma de entender la belleza musical.

Además de sus **Catorce conciertos (“Los Conciertos Reales” y “Los Gustos reunidos”)** destaca también en su obra un tratado sobre **“El Arte de tocar el clavecín”**.

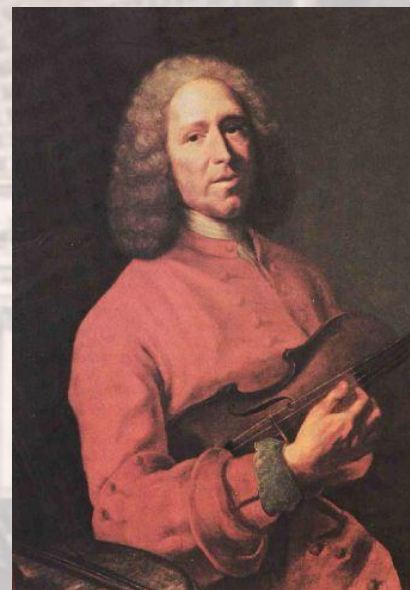

Jean Philippe Rameau (1683-1764)

Otra Figura deslumbrante de la música barroca francesa y europea.

Fue también compositor de Cámara del Rey destacando especialmente por su producción operística (Tragedias, Óperas serias, cómicas, pastorales, heroicas, ...)

Su estilo claramente Francés se deja sentir especialmente en su obra melodramática aunque también nos ha dejado música instrumental para clavecín, conciertos ,...así como Música religiosa.

Música Barroca en Alemania e Inglaterra

Si Italia representaba la originalidad y la expresión y Francia el orden y la elegancia, la Música Barroca Alemana va a dejar su sello de perfección técnica a través de la obra insigne de algunos de sus más afamados compositores. No obstante hay que decir que este estilo nace a partir de influencias de la música del resto de Europa. Hablar de Alemania e Inglaterra desde el punto de vista del Barroco Musical nos obliga a subrayar la importancia de la Música Religiosa Protestante de intensa espiritualidad.

La música de órgano es también importante en la música Alemana especialmente de una primera etapa con autores como Schütz, Buxtehude y Froberger.

George Philippe Telemann (1681-1767)

Hijo y nieto de Pastores Protestantes, nace en Magdeburgo. Autodidacta en [música](#), estudió leyes. Fue contemporáneo de [Johann Sebastian Bach](#) y amigo a lo largo de toda su vida de [Händel](#). Aunque actualmente Bach está considerado el más grande compositor de la época, resulta interesante notar que durante la vida de ambos la fama de Telemann fue mucho más extendida y sus obras más conocidas y difundidas.

Trabajó como organista en Leipzig, ciudad donde también compuso óperas “alla Italiana”. También trabajó en Soran, Eisenhach y Frankfurt . En esta Ciudad compuso su “Pasión y Muerte de Jesús por los Pecados del Mundo”.

Fiel a su lema “-ni un día sin escribir una sola línea”, fue tan prolífico que nunca fue capaz de contar el número de sus composiciones (sus obras son más que las de Bach y Händel juntos). Viajó mucho, absorbiendo diferentes estudios musicales , - gran admirador de la Música Francesa-, e incorporándolos a sus propias composiciones.

Consiguió una serie de cargos importantes, culminando con el de director de música de las cinco iglesias más grandes de [Hamburgo](#), desde [1720](#) hasta su muerte en [1767](#)..

Johan Sebastian Bach (1685-1750)

Considerado por muchos como **el más grande compositor de todos los tiempos**, *Johann Sebastian Bach* nació en **Eisenach** el seno de una **dinastía de músicos e intérpretes de la región de Turingia** que desempeñó un papel determinante en la música alemana durante cerca de dos siglos.

Hijo de **Johann Ambrosius**, trompetista de la corte de *Eisenach* y director de la música de dicha ciudad, la música rodeó a *Johann Sebastian Bach* desde el principio de sus días.

A la muerte de su padre en **1695**, se hizo cargo de él su hermano mayor, **Johann Christoph**, a la sazón organista de la iglesia de **Ohrdruf**. Bajo su dirección, el pequeño Bach se familiarizó rápidamente con los instrumentos de teclado, el órgano y el clave, de los que sería un consumado intérprete durante toda su vida. Su formación culminó en **Lüneburg**, donde estudió a los grandes maestros del pasado.

A partir de estos años, los primeros del siglo XVIII, *Bach* estaba ya preparado para iniciar su carrera que puede dividirse en varias etapas, según las ciudades en las que el músico ejerció: **Arnstadt (1703-1707)**, **Mühlhausen (1707-1708)**, **Weimar (1708-1717)**, **Köthen (1717-1723)** y **Leipzig (1723-1750)**.

Si en las dos primeras poblaciones, sobre todo en **Mühlhausen**, sus proyectos chocaron con la oposición de ciertos estamentos de la ciudad y las propias condiciones locales, en **Weimar** encontró el medio adecuado para el desarrollo de su talento. Aquí compuso la mayor parte de sus *corales*, *preludios*, *tocatas* y *fugas* para órgano así como sus primeras cantatas de iglesia importantes.

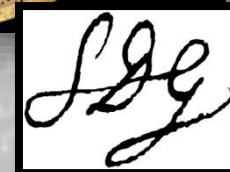
Johann Sebastian Bach.

En **1717** Johann Sebastian Bach abandonó su puesto en *Weimar* a raíz de haber sido nombrado maestro de capilla de la corte del príncipe **Leopold en Köthen**, uno de los períodos más fértiles en la vida del compositor, durante el cual vieron la luz algunas de sus partituras más célebres, sobre todo en el campo de la **música orquestal e instrumental**: los dos **conciertos para violín**, los seis **Conciertos de Brandemburgo**, el primer libro de **El clave bien temperado**, las **seis sonatas y partitas para violín solo** y las **seis suites para violoncelo solo**. Hay que recordar la **religiosidad Calvinista** de esta Corte que impedía componer música religiosa.

Durante los últimos veintisiete años de su vida fue **Kantor de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig**, cargo éste que comportaba también la dirección de los actos musicales que se celebraban en la ciudad. A esta etapa pertenecen sus obras corales más impresionantes, como sus **Pasiones**, la **monumental Misa en si menor** y el **Oratorio de Navidad**. En los últimos años de su existencia su producción musical descendió considerablemente debido a unas cataratas que lo dejaron prácticamente ciego.

Casado en dos ocasiones, con su prima *Maria Barbara Bach* la primera y con *Anna Magdalena Wilcken* la segunda, Bach tuvo **veinte hijos**, entre los cuales descollaron como compositores *Wilhelm Friedemann*, *Carl Philipp Emanuel*, *Johann Christoph Friedrich* y *Johann Christian*.

Pese a que tras la muerte del maestro su música, considerada en exceso intelectual, cayó en un relativo olvido, compositores de la talla de **Mozart y Beethoven** siempre reconocieron su valor. Recuperada por la generación romántica, desde entonces la obra de *Johann Sebastian Bach* ocupa un puesto de privilegio en el repertorio. La razón es sencilla: al magisterio que convierte sus composiciones en un **modelo imperecedero de perfección técnica**, se une una **expresividad que las hace siempre actuales**.

George Friedrich Haendel (1685-1759)

Compositor alemán naturalizado inglés. Estricto contemporáneo de *Johann Sebastian Bach* –aunque **difícilmente podrían hallarse dos compositores más opuestos en cuanto a estilo y aspiraciones**–, **Haendel** representa no sólo una de las cimas de la época barroca, sino también de la música de todos los tiempos. Músico prolífico, su producción abarca todos los géneros, a diferencia de J.S. Bach, con especial predilección por la ópera y el oratorio, a los que, con su aportación, contribuyó a llevar al máximo esplendor

Oponiéndose a los deseos de su padre, quien pretendía que siguiera los estudios de derecho, la carrera de Haendel como músico comenzó en su **Halle** natal. En **1702** fue nombrado **organista de la catedral de su localidad** y, un año más tarde, **violinista de la Ópera de la corte de Hamburgo**.

En Hamburgo, precisamente, estrenó Haendel en **1705 su primera ópera, *Almira***, que fue bien acogida por el público. **Un año más tarde, el músico emprendió un viaje a Italia** que había de tener especial importancia, ya que le dio la oportunidad de familiarizarse con el estilo italiano e introducir algunas de sus características en su propio estilo, forjado en la tradición contrapuntística alemana. Las **óperas *Rodrigo y Agrippina* y el oratorio *La Resurrezione*** datan de esa época.

En **1710, de regreso en Alemania**, fue nombrado **Maestro de capilla de la corte del Elector de Hannover**, puesto que abandonó al final de ese mismo año **para trasladarse a Inglaterra**, donde pronto se dio a conocer como autor de óperas italianas. El extraordinario triunfo de la segunda de su autoría, ***Rinaldo***, le decidió a **afincarse en Londres a partir de 1712**.

Dos años más tarde, su antiguo patrón, **el *Elector de Hannover*, fue coronado rey de Inglaterra con el nombre de *Jorge I***, y el compositor reanudó su relación con él, interrumpida tras el abandono de sus funciones en la ciudad alemana. Fueron **años éstos de gran prosperidad para Haendel**: sus óperas triunfaron en los escenarios londinenses sin que los trabajos de autores rivales pudieran hacerles sombra. **Sin embargo, a partir de la década de 1730, la situación cambió de modo radical**: a raíz de las intrigas políticas, las disputas con los divos –entre ellos *el castrato Senesino*–, la bancarrota de su compañía teatral y la aparición de otras compañías nuevas, parte del público que hasta entonces lo había aplaudido le volvió la espalda.

A partir de ese momento, **Haendel volcó la mayor parte de su esfuerzo creativo en la composición de oratorios**: de ese mismo año es *El Mesías*, la obra que más fama le ha reportado. Con temas extraídos de la Biblia y textos en inglés, los oratorios –entre los que cabe citar *Israel en Egipto*, *Sansón*, *Belshazzar*, *Judas Maccabeus*, *Solomon y Jephtha*– constituyen la parte más original de toda la producción del compositor y la única que, a despecho de modas y épocas, se ha mantenido en el repertorio sin altibajos significativos, especialmente en el Reino Unido.

No obstante, no hay que olvidar **otras facetas de su producción**, en especial la música instrumental, dominada por sus series de **Concerti grossi y conciertos para órgano**. Los últimos años de vida del compositor estuvieron marcados por la ceguera originada a consecuencia de una fallida operación de cataratas. **A su muerte fue inhumado en la Abadía de Westminster junto a otras grandes personalidades británicas.**

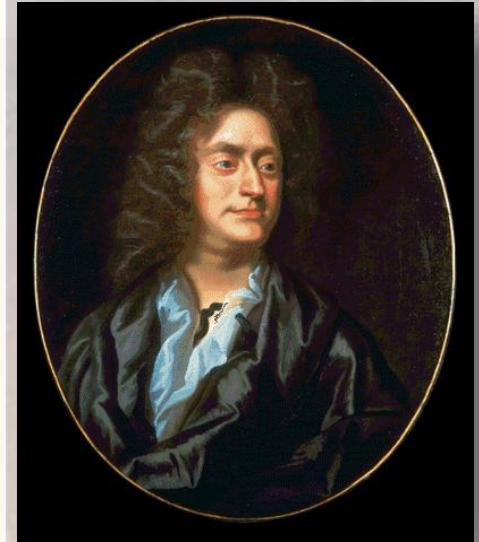
Henry Purcell (1659-1695)

Compositor inglés. Entró a formar parte del coro de la Capilla Real con apenas ocho años. En 1677 fue nombrado compositor de los violines del rey, y en 1679 entró a trabajar como organista de la abadía de Westminster. Se encargó de la restauración de los instrumentos de la corte, así como de la composición de numerosas obras de carácter religioso, entre las que destacan algunos *anthems* –himnos-, y otras obras religiosas.

De entre sus óperas y sus obras escénicas cabe mencionar la célebre *Dido y Eneas* (1689), obra clave en los inicios de la música dramática, con importante ascendencia de Jean-Baptiste Lully; destacan también *Dioclesian* (1690), *The Fairy Queen* (1692) o *La tempestad* (1695), en la que adaptó al drama musical la obra homónima de Shakespeare.

Dedicó también un buen número de cantatas y odas a diversos monarcas, a quienes sirvió durante toda su vida: Carlos II, Jacobo II y la reina María, para la que escribió algunas de sus composiciones más brillantes. Destacables son así mismo las odas que dedicó a santa Cecilia. El estilo de Purcell representa dentro del barroco “la suprema serenidad y la más medida pasión”.

..

IV. La Danza en el Barroco

El desarrollo del ballet: el ballet de cour

El ballet fue evolucionando dentro de la corte francesa, surgiendo bailarines profesionales que sustituyen a los cortesanos. Con Luis XIV (1643-1715), el ballet inicia su etapa dorada.

El **ballet de cour** era una obra teatral bailada que comenzaba con una “ouverture” instrumental y terminaba con una “grand ballet” (para los cortesanos y el rey). El desarrollo dramático eran unas escenas (“Entrées”) que mezclaban canto y danza, con decorados espléndidos y bailarines (al principio masculinos) con lujosos vestidos y máscaras.

Primeras bailarinas

La danza estuvo prohibida para las mujeres hasta 1681, pero ya a comienzos del siglo XVIII encontramos las primeras grandes bailarinas, entre las que destacan las francesas Marie Sallé (1707-1756) y Marie-Anne Camargo (1710-1770)

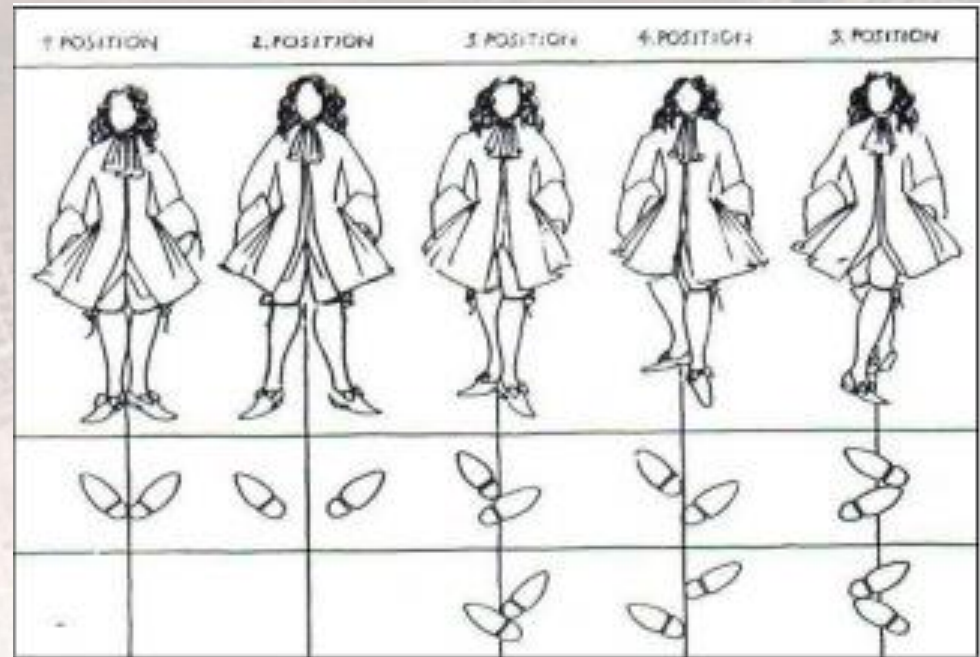
Simplificaron las vestimentas, acortando la falda y reduciendo el tacón para mejorar los movimientos.

Nos podemos imaginar el escándalo que provocó “La Camargo” cuando en 1730 se subió las faldas por encima de las rodillas.

El desarrollo del ballet: el ballet de cour

La danza profesional

Beauchamp dirigió la Academia Real de Danza, fundada en 1661 por Luis XIV. Gran profesor y virtuoso bailarín, a Beauchamp le debemos gran parte de la terminología de la danza y las cinco posiciones de los pies con el acompañamiento del “port de bras” (determinadas posiciones de los brazos) que utilizará el ballet clásico.

La danza de Sociedad

Durante el Barroco, gran parte de las composiciones de música instrumental siguen destinándose al baile. Se mantienen algunas danzas del Renacimiento pero surgirán nuevas formas.

Dentro de los pares de danzas, la combinación más frecuente es **alemanda** y **courante**.

Otras danzas de moda en el Barroco serán:

- Bourrée: danza de ronda francesa, de movimiento rápido y ritmo binario.
- Chacona: danza cantada de origen español, tranquila y en ritmo ternario.
- Zarabanda: danza solemne de origen español en ritmo ternario y lento.
- Giga: danza rápida de origen inglés en compas 6/8

Suite

Es el resultado de la evolución de la música de danza del Renacimiento.

Forma instrumental compleja compuesta por la sucesión de danzas de distinto carácter y en número variable.

Todas se escriben en la misma tonalidad y suelen responder a formas binarias

Allemanda
ritmo binario
tempo lento

Courante
ritmo ternario
tempo rápido

Zarabanda
ritmo ternario
tempo lento

Giga
ritmo ternario
tempo rápido

- Puede estar escrita para un **instrumento solista** o para una **orquesta completa**.
- El compositor más destacado es **Johann Sebastian Bach**.